

学校编码: 10384
学号: 18620101153402

分类号_____密级_____
UDC_____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

书籍形态设计的结构性探究

Research in the structure of the book forms design

田 雨

指导教师姓名: 张文化 教授

专 业 名 称: 设计艺术学

论文提交日期: 2013 年 04 月

论文答辩时间: 2013 年 05 月

学位授予日期: 2013 年 06 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 04 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):
年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（   ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年   月   日解密，解密后适用上述授权。

（   ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年   月   日

摘要

数字时代来临，面对新媒介的冲击，书籍设计进入多元化发展时代，书籍形态的创新面临着巨大挑战。本文旨在探究书籍形态设计的结构性及其对书籍设计的影响。通过分析现有书籍形态设计存在的问题：书籍形态的平面化、单一静态化及缺乏整体性认知，进而提出具有创新思维的书籍形态概念，即书籍设计应是三次元乃至四次的视觉再现；书籍形态要注入时间结构，富于动态化；书籍形态设计要形神兼备，重视书籍内在的设计形式。

多元化的信息时代下，跨界思维对书籍形态结构产生了很大影响，书籍设计也出现了多元层面的“跨界”。书籍形态结构向多元化、多层次、整体性观念转变，给书籍设计带来更多可能性，寻求其更大的发展空间。

关键词：书籍设计；书籍形态；结构；跨界

Abstract

The digital era is coming, facing the impact of the new media, book design into the era of diversified development, innovation of the book forms is facing the great challenges. The purpose of this paper is to explore the structural of the book forms design and its impact on book design. By analyzing the problems in the existing book forms design: complanation in book forms, a single static and lack of the global cognition, and then put forward the innovative thinking of the book forms concept, the book design should be a visual representation of the three dimensional and four dimensional ; Book forms should to be injected the time structure, full of dynamism; Book forms design should be vividly, attaches great importance to the internal design forms of books.

Diversification of information age, the crossover thinking has a great influence on the forms and structure of books, book design have also appeared "crossover" on the level of diversified. The structure of book forms changes to the diversification, multi-level, the overall concept, bring book design more possibilities, seek the larger development space.

Keywords: Book design; Book forms; Structure; Crossover

摘 要.....	I
目 录.....	V
引 言.....	1
一、研究背景和现状.....	1
二、研究目的和方法.....	2
三、论文基本框架.....	3
第一章 书籍设计的历史概况和发展现状.....	4
第一节 书籍设计的发展历史概况.....	4
第二节 书籍设计的发展现状.....	6
第二章 书籍形态及书籍结构的概念.....	8
第一节 书籍设计概念的内涵与外延.....	8
一、书籍设计.....	8
二、书籍形态及结构.....	9
第三章 书籍形态的结构性.....	12
第一节 现有书籍形态分析.....	12
一、书籍形态的平面化.....	12
二、书籍形态的单一静态化.....	12
三、缺乏整体性认知.....	13
第二节 创新思维的书籍形态观.....	14
一、书籍形态的立体化.....	14
二、书籍形态的互动性.....	17
三、书籍形态的形神兼备.....	21
第三节 跨界思潮对书籍形态的影响.....	24
一、跨界.....	24
二、多媒体技术对书籍设计的影响.....	25
三、跨界思潮对书籍形态多维度的影响.....	27

四、艺术思维的跨界.....	32
第四章 结语.....	38
图片索引.....	39
参考文献.....	41
后 记.....	43
在读期间发表的学术论文及研究成果：	44

Contents

Abstract	I
Contents	III
Introduction	1
1. Background and the status quo	1
2. Means and methods	2
3. Framework	3
Chapter1: The history and development situation of the book design	4
1.1 The history of the book design	4
1.2 The development situation of the book design	6
Chapter2: The concept of the book forms and structure	8
2.1 The connotation and denotation of the concept of book design	8
2.1.1 Book design	8
2.1.2 Book forms and structure.....	9
Chapter3: The structural of the book forms	12
3.1 Existing book forms analysis	12
3.1.1 Complation of book forms	12
3.1.2 Single static of book forms	13
3.1.3 Lack of global cognition	13
3.2 Innovative thinking of the book forms concept	14
3.2.1 Three-dimensional of book forms	14
3.2.2 The interaction of book forms.....	17
3.2.3 The vitality of book forms	22
3.3 Influence of crossover on book forms	25
3.3.1 crossover phenomenon	25
3.3.2 Influence of multimedia technology on book design	26
3.3.3 Effect in multiple dimensions of crossover on book forms	28
3.3.4 Crossover of artistic thinking.....	33
Chapter4: conclusion	39
Appendix	40

Reference.....	42
Postscript	44
Publish papers and researches.....	45

厦门大学博硕士论文摘要库

引言

一、研究背景和现状

（一）背景

书籍是人类精神的食粮，承载人类文明与知识的容器，经过几千年的发展演变，形成了现有稳定的形态。随着时代的发展，21 世纪人类进入信息时代，面对数字时代的来临，各种新媒体的涌现，信息传播方式日益多样而复杂，例如电视技术的全球化，电脑互联网的普及，手机的广泛应用等使得当今社会信息传播更加方便快捷。现在的信息传递早已突破铅字的局限，人们的阅读方式也随之发生改变，面对电子书籍和多元媒体的冲击，传统的纸媒介独霸一方的地位受到动摇，物化书籍也面临着挑战。

（二）研究现状

我国的书籍形态经过漫长的发展演变，从最原始的甲骨文到简策装再到经折装、蝴蝶装、线装直至现代的铅印平装本，保留下了丰富的书籍形态，形形色色的装帧手法。但在很长一个时期以来，由于各种原因，我国书籍设计发展较为缓慢，受社会条件的制约，人们习惯于千篇一律的书籍形态，缺乏应有的创新。“五四”时期，在鲁迅先生的影响下，陶元庆、钱君匋、丰子恺等一批艺术家开拓创新丰富了书籍设计语言，后又涌现出邱陵、任意、张守义、余秉楠等一批热爱书籍设计的艺术家。近年来，伴随着东西方文化的交流，涌现出如吕敬人、宁成春、吴勇、张志伟、宋协伟等一批优秀的书籍设计师，书籍设计的观念也在更新，许多书籍设计作品在国际上获奖，书籍设计有了很大的发展。我国出版业体制的改革，出现了一批设计工作室，成绩斐然。同时关于书籍设计的理论书籍也出版了许多，1988 年时代文艺出版社出版的由郭振华、余秉楠、章桂征编著的《中外装帧艺术论集》、曹辛之先生的《曹辛之装帧艺术》，邱陵的《书籍艺术装帧简史》，菊地信义的《菊地信义的装帧艺术》，杉浦康平著的《造型的诞生》、《亚洲的书籍·文字与设计》，吕敬人的《书艺问道》、《敬人书籍设计》，赵健《交流东西书籍设计》，胡守文编著的

《书籍设计》，肖勇著《印刷媒介与书籍设计》，张森著《书籍形态设计》、中国出版协会装帧艺术工作委员会编的《书籍设计》系列等，都为本论文提供了丰厚的理论资料。

二、研究目的和方法

（一）研究目的

数字时代，多元媒体的出现，让信息传播方式更加多样化。审美多元化的时代背景下，书籍设计应该怎样更新变化才能更好地发展而不被取代呢？长期以来，书籍被认为是平面的视觉载体，究其原因，是受到各方面条件的制约。为适应人们对于信息传播的需求，观念变革是书籍形态设计变革的先导。因此我们必须变更对书籍形态的原有认知，挖掘其与其他信息传播艺术门类的审美差异，在形式上充分展示书籍自身的独特审美功能，才能满足人类审美和文化发展的需要，才能面对信息时代其他新媒介的挑战。每一次科技的进步，时代的变化，也能给设计带来新的设计语言。本文正是从此角度出发，探究具有创新意识的书籍形态概念，强调书籍结构的多重性，从而引发人们对书籍设计艺术新的思索和探寻。

（二）研究方法

本文旨在探究书籍形态设计的结构性及“跨界”设计对书籍设计的影响。笔者之前收集了大量的资料进行总结和归纳，从书籍形态设计观念更新入手，通过文献梳理、比较论述等研究方法，分析原有书籍形态观念进而提出具有创新思维的书籍形态观念，并结合“跨界”理念，对优秀的书籍形态作品进行分析。具体研究方法有：

1、文献研究

所收集整理的文献资料包括：一是国内外书籍形态设计相关的出版的专著、学术论文；二是与数字时代、新媒体、跨界相关的理论资料；三是从展览、研讨会、报道或照片中获得的书籍形态设计的书或是作品。

2、多学科交叉研究

本文主要讨论书籍形态由原有的平面化、静态化、局部设计向立体化、动态化、整体设计和跨界融合方向转变，从视觉传达、书籍设计、传播学、社会学、材质工艺等多学科进行探讨，使论证更有说服力。

三、论文基本框架

本文以当下艺术认知的多元并存作为书籍形态设计的时代背景，通过分析原有落后的设计观念，提出创新形态设计观念，以及书籍形态设计的“跨界”现象，以此希望所作的研究能为我国书籍形态设计的未来发展有一定帮助和借鉴。

全文共分为四个部分：

引言：分析了当前我国书籍设计的时代背景和现状，阐述了本课题的研究目的和研究方法，最后简述了论文框架。

第一章：简述了书籍形态的发展和演变历史，从最原始时期到古代时期再到现代的书籍形态的变化，分析了书籍设计的时代背景，从而提出物化书籍所面临的挑战。

第二章：对本论文相关的概念进行阐述，包括书籍设计、书籍形态、结构等。

第三章：首先分析了原有书籍形态观念的需进步之处，书籍的平面化、静态化及重视外在构造和局部设计，进而提出了具有创新思维的书籍形态观念，与原有观念形成对比，即书籍应是立体的、动态化、形神兼备。再次分析了书籍形态跨界的表现，引用大量新锐的设计案例来论述当今时代下书籍形态的新特征。

第四章第四章：结语。总结了本文主要的研究成果并分析了我国书籍形态设计的未来发展趋势。

第一章 书籍设计的历史概况和发展现状

第一节 书籍设计的发展历史概况

文字是附着于载体的，文字与承载材料结合在一起形成的整体，往往被称之为“书”。可见文字与书有着密不可分的关系，追溯历史，有了文字的诞生和发展，才有了书籍形成的痕迹。在我国，距今有五六千年历史的西安半坡遗址出土的陶器上，就有简单的刻画符号。这可能是我国最原始的文字，也是书籍发展史上迈出的第一步。最早的书籍形态应该始于公元前 11-16 世纪的商代，先人把文字镌刻在龟甲或兽骨之上，称为“骨头书”。甲骨文字的排列，从上到下，从右至左，已颇具篇章布局之美，郑振铎在《插图本中国文学史》中说：“许多龟板穿成册子。”^①古人在甲骨上穿孔，再用绳子或是皮带把甲骨一片片穿连起来，称之为“龟册”，这称得上是书籍形态的源头。西周时期，古人把记事的铭文刻在青铜器等器物上，秦汉时期则盛行石刻文字，今天我们所见最早的刻石书作是秦国的石鼓文，将文字刻在天然鼓形的石头上而得名。东汉熹平年间的《熹平石经》是中国第一部规模庞大的石头书。

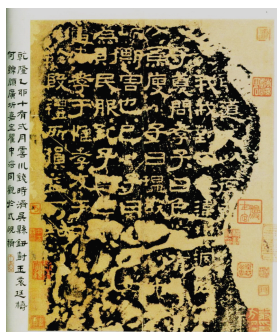
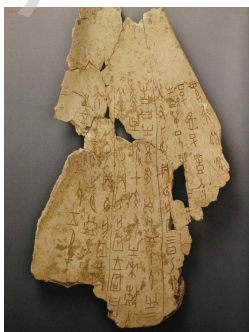

图 1-1 甲骨文 图 1-2 熹平石经

《说文解字》云：“著于竹帛，谓之书。”^②学界一般认为我国的书籍装帧是从简策装开始的，书籍形态的演变依次经历了卷轴装、梵夹装、经折装、旋

^① 转引自吕敬人.书艺问道[M].中国青年出版社，2006 年

^② 《说文解字》作者是东汉的经学家、文字学家许慎，是我国第一部按部首编排的字典。全书共 15 卷，其中包括序目一卷，此句就出自《说文解字》的序

风装、蝴蝶装、包背装、线装等几个主要形式。发展至最后形成的线装书，形式美观，改进了以往装订形式的各种缺点，是古代书籍装帧发展成熟的标志。我们可以看出每一次书籍形态的变迁都是承上启下的，都是向着更便于阅读、携带和储藏的方向演变。每个时代书籍所呈现出的形态，都与当时的书写工具、载体及时代发展状况有着密切的关系，代表着人类社会的每一次进步。

图 1-3 左起分别为梵夹装 经折装 旋风装

而我国近代书籍设计的起点，是 19 世纪末西方先进的金属凸版印刷技术和石印技术传入我国，书籍装帧逐渐脱离传统的线装形式趋向于现在的铅印平装本。“五四”运动时期，受新文化运动的推动，以及先进技术的引进，书籍设计艺术进入了一个蓬勃发展的春天。鲁迅先生将日本和欧洲的书装介绍到中国，传统书装方式被摒弃，开始向现代书籍的生产方式与设计形态转变。鲁迅是我国现代书籍设计艺术的开拓者和倡导者，“天地要阔、插图要精、纸张要好”是他对书籍设计的基本要求。^①在他的影响下，涌现出了像陶元庆、钱君匋、丰子恺、司徒乔等一批学贯中西的书籍设计艺术家，丰富了书籍设计语言。1949 年新中国成立后，中国的出版事业飞速发展，在邱陵、任意、张守义、邹雅等一批书籍设计艺术家的探索下，使书籍设计艺术呈现出多种形式、风格并存的格局。1959 年 4 月举办了第一届全国书籍艺术展览会，同年秋，在德国莱比锡国际书籍艺术展览会上，获得金奖 10 枚，银奖 9 枚，铜奖 5 枚。20 世纪 60 年代，因三年困难时期加之十年“文化大革命”运动，书籍设计艺术遭到了劫难。“一片红”是当时主要的形式。1976 年文革结束，得以复苏。改革开放推动了设计艺术的发展，随着国内外文化艺术交流的增多，科技的进步，

^① 转引自吕敬人.书艺问道[M].中国青年出版社，2006 年

书籍装帧向书籍设计概念过渡，书籍设计在观念上具有实质意义的进步。中国的书籍设计取得飞速的发展，不断缩小着东西方在书籍设计方面的差距。

图 1-4 鲁迅《呐喊》 陶元庆《故乡》 钱君陶《十月》 邱陵《红旗飘飘》

第二节 书籍设计的发展现状

上世纪 90 年代中后期至今，伴随着市场经济的繁荣、对外交流活动的加强、印刷工艺的进步和新材料的涌现等，使书籍艺术呈现出前所未有的活力。受国际设计风潮的影响，出现了一批优秀的书籍设计家在书籍设计领域孜孜不倦的探索着，如吕敬人、宁成春、吴勇、王序、张志伟、赵健、宋协伟、朱赢椿等，同时许多优秀的书籍设计作品在国际评选中屡屡获奖，受到国际的认可和肯定。德国莱比锡“世界最美的书”^①代表了当今世界图书装帧设计界的最高荣誉，反映了世界书籍设计艺术的最高水平。自 2004 年《梅兰芳（藏）戏曲史料图画集》荣获“世界最美的书”金奖以来，我国每年都有书籍获此殊荣，分别是：2005 年，《土地》《朱叶青杂说系列》获荣誉奖；2006 年，《曹雪芹风竹艺术》获金奖；2007 年，《不裁》获铜奖；2008 年，《之后》获荣誉奖，《蚁呓》获特别制作奖；2009 年，《中国记忆——五千年文明瑰宝》获荣誉奖；2010 年，《诗经》获荣誉奖；2011 年《漫游：建筑体验与文学想象》获荣誉奖；2012 年，《剪纸的故事》及《文爱艺诗集》两书，分别荣获银奖和荣誉奖。2012 年 11 月 17 日，包括《穿墙术》、《毛泽东同志百位文学艺术家手抄珍藏纪念册》、《台北道地地道北京》等 20 种图书荣获本年度“中国最美的书”称号，并将参加 2013 年度德国莱比锡“世界最美的书”评选。同时全国也

^① 是享誉全球的设计大赛，其前身是莱比锡国际书籍艺术展览会，1991 年被世界最美的书评选所取代，设计大赛由法兰克福的德国图书艺术基金会和莱比锡莱政府共同举办及评选。前来参选的书，于入围前已通过其国家专家评委组的特别筛选和初级把关。

举办各种书籍艺术展、设计展，如五年一度的全国书籍装帧艺术展览、2012 中国当代书籍设计艺术展、2012 “中国最美的书” 评选暨上海书籍设计研讨会等促使书籍设计的设计氛围和学术空气空前浓厚。

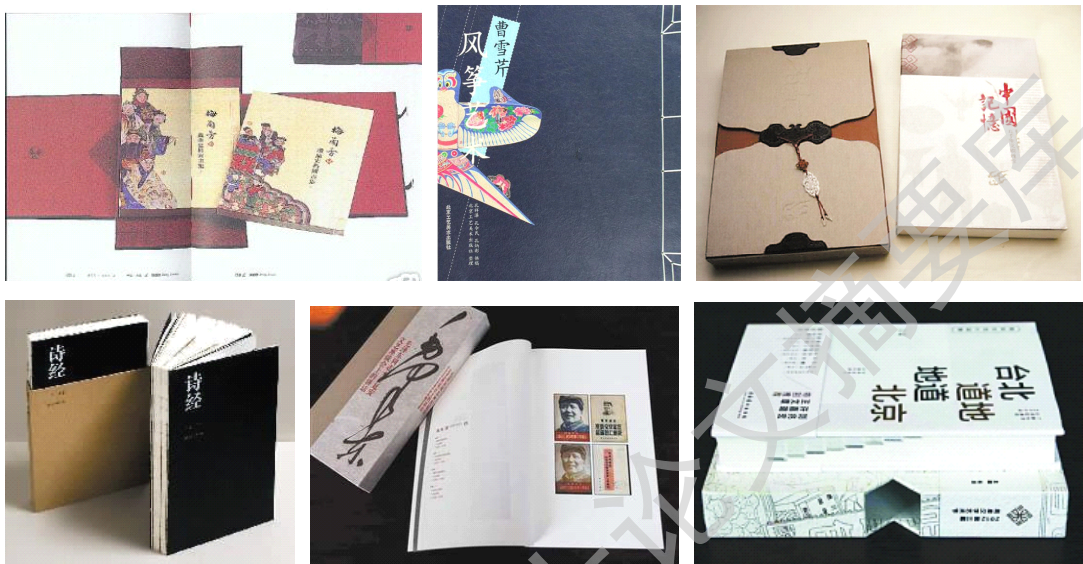

图 1-5 “世界最美的书”与“中国最美的书”

当然，我们在看到书籍设计领域蓬勃发展的同时，也应当审视一下存在的不足或问题。信息时代背景下物化书籍的发展前景会怎样呢？如今伴随着人们物质生活水平的提高，精神文化需求也越来越高。当前市场流通的形式各样的物化书籍，与上述优秀设计师们设计探索的书籍规还存在很大差距，相当一部分人的观念需进步一更新，书籍整体设计缺乏，大多停留着对书籍表面的装饰，追求商业化、过度设计、书籍形态的“固化”等。每一个时代都要有适应这一时代的设计艺术语言，与时俱进，创新进取，才能使书籍设计更好的进一步发展。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库